

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA



INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA: Técnicas de actuación y Dirección Actoral

CÓDIGO 41-17

Docente: María Elisa Pussetto

2023

INDICE

I- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

II- OBJETIVOS DEL CURSO

III- CONTENIDOS

IV- METODOS DE EVALUACION

V- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

VI- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

VII-BIBLIOGRAFIA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: Técnicas de actuación y Dirección Actoral.

CÓDIGO: 41-17

CICLO: 2023 CARRERA: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS: Segundo año (2º cuatrimestre)

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 3 horas **CRÉDITO HORARIO TOTAL:** 48 hs

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR

Condiciones para Cursar: Tener regularizada “Taller de producción y realización audiovisual I”

Condiciones para Rendir: tener aprobada “Taller de producción y realización audiovisual I”

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES:

Martes de 14hs a 17 hs

Contenidos mínimos de Técnicas de Actuación y Dirección Actoral:

Acontecimiento escénico. Especificidad de la tarea actoral. La formación de actores y actrices en teatro y cine. Vínculo creativo entre actores y actrices y la dirección actoral. Trabajo de mesa sobre el Guion. Vertientes del Método de las Acciones Físicas. La acción dramática y la acción escénica. Trabajo pre-expresivo. Presencia escénica. Ejes expresivos y composición en el trabajo actoral. Materialidades corporales, visuales y sonoras en la elaboración de procedimientos actorales. Imaginario y ficción. El tiempo escénico. El cuerpo poético. Interpretación y encarnación de personaje. Registros actorales. Herramientas metodológicas para la actuación frente a cámara. La no actuación. Principales aspectos del casting actoral.

II- OBJETIVOS DEL CURSO

FUNDAMENTACIÓN

La técnica de actuación creada en el campo teatral por el director Constantín Stanislavski, en su afán de lograr actuaciones creíbles y naturalistas, es basal para comprender las técnicas de actuación del siglo pasado, pero también las contemporáneas. Este método fue redefinido principalmente en la industria del Cine norteamericano por Lee Strasberg. Este

hecho, a comienzos del siglo XX, inauguró un ávido diálogo entre ambas disciplinas que se mantiene a lo largo del siglo pasado y llega hasta al día de hoy.

Desde este espacio curricular, se propone que el estudiante conozca las diversas técnicas de actuación que emplean los actores y las actrices profesionales en audiovisual para problematizar la interacción entre técnicas de actuación canónicas y las consignas de dirección actoral.

Comprender que la dirección actoral es fundamental para lograr un audiovisual de calidad artística. Pensar a la actuación orgánica como el resultado de un proceso creativo entre el director/a y sus actores. Quien conduce y fomenta este proceso creativo es el/la Director/a a través de la elaboración de consignas de actuación acordes para lograr el registro actoral buscado (problemática fundamental de las técnicas de dirección actoral) y el responsable del seguimiento en simultáneo del trayecto actoral.

Las técnicas de actuación audiovisual actual son eclécticas, y su abordaje depende de cada proyecto realizativo en particular, lo que deriva en una multiplicidad de registros actorales.

Entendemos que, centrándonos en el diálogo creativo actor/director, el arte de la actuación encuentra su propia especificidad en el Set: la actuación específica para audiovisual.

Abordar la dirección de actores en ficcionales audiovisuales implica no sólo el acercamiento teórico, sino que es menester su experimentación en el ejercicio práctico.

Por lo que se propone clases teóricas con trabajos prácticos que habiliten al estudiante vivenciar la dirección desde las técnicas de actuación, tanto si el director/a se encuentra con no-actores o con actores/actrices profesionales.

Conocer y experimentar diversas técnicas y métodos de actuación propicios para el campo audiovisual aproxima al estudiante a descubrir caminos posibles hacia el encuentro y construcción de una poética personal de dirección.

Desde este espacio curricular se considera valioso establecer vínculos con cátedras afines con el fin de enriquecer la realización audiovisual de los estudiantes desde un enfoque integral.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Introducir al estudiante en las diversas teorías, sistemas y metodologías para abordar la dirección actoral en audiovisual.
- Sistematizar herramientas técnico-realizativas en torno a la dirección y técnicas de actuación audiovisual.
- Guiar y alentar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de análisis y búsqueda de posibles soluciones ante diversas dificultades.
- Fomentar la creatividad y habilidades técnicas necesarias que le permitan dirigir actores y no-actores en audiovisual.
- Construir un espacio de aprendizaje que partiendo de una base teórica lo impulse hacia la creación y producción de trabajos interdisciplinarios.
- Desarrollar una mirada analítica y crítica sobre los modelos y referentes canónicos de dirección, como fuente permanente de aprendizaje, estímulo creativo e investigación.

Objetivos específicos:

Al finalizar el dictado de la materia, se espera que los estudiantes sean capaces de:

- Conocer las técnicas y métodos para la actuación realista en audiovisuales.
- Experimentar, desde la dirección actuaral, las técnicas de actuación más empleadas para audiovisual.
- Indagar y encontrar mecanismos y estrategias personales para la dirección actuaral.
- Desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo hacia la dirección audiovisual.
- Aprender a habilitar un espacio de confianza y comodidad, necesario para generar un clima creativo en el plano actuaral, promoviendo espacio de libertad artística y diálogo creativo propicios para la experimentación del lenguaje.
- Operar sobre consignas de dirección actuaral claras y precisas durante el proceso creativo de las producciones audiovisuales.
- Aprender a manejarse con las pautas, los tiempos, las formas y exigencias pertinentes a la especificidad del desempeño profesional.
- Reconocer e identificar las marcas de una actuación orgánica.
- Conocer y experimentar métodos de abordaje para la dirección de no-actores.
- Reconocer el papel determinante del encuadre, la puesta escénica en su conjunto y del montaje en la construcción de la actuación.
- Desarrollar un sentido crítico de su propio aprendizaje, estimulando el interés por construir una identidad propia como directora/director.

III. CONTENIDOS TEMÁTICOS**Unidad 1. Técnicas de actuación**

- Orígenes de la actuación
- Materialidad de la actuación: el cuerpo poético.
- Especificidad y problemática del arte actuaral. Mímesis y verosimilitud. Actuación en teatro, actuación en audiovisual: diferencias, ventajas y dificultades.
- Técnicas de actuación dentro del Naturalismo y el Realismo: El Sistema Stanislavski. El Método Lee Strasberg. El Actor's Studio. Vertientes del Método de las Acciones Físicas. Raúl Serrano.
- La formación de actores y actrices en teatro y audiovisual.
- La no actuación. El no-actor, performance y nuevas tendencias en las técnicas actorales para audiovisual.

Unidad 2: Deconstrucción y Construcción: el camino hacia el personaje

- Análisis del guión. Recorrido dramático del personaje. Las circunstancias dadas y objetivos. Acción simple. Entorno/acción dramática y conflicto. Acción rectora
- Principales aspectos del Casting actuaral.
- El vínculo creativo entre el director y actriz/actor y la dirección actuaral.
- El trabajo pre-expresivo. Improvisaciones. Ensayos.

- Construcción de personaje. Corporalidad. Ejes expresivos y composición en el trabajo actoral. Vestuario.
- Creación y desarrollo de vínculos entre los personajes.
- Acontecimiento escénico.
- Búsqueda de la organicidad en la interpretación y encarnación de personaje.

Unidad 3: La dirección actoral audiovisual.

- Consignas de dirección actoral: Ensayos. Materialidades corporales, visuales y sonoras en la elaboración de procedimientos actorales. Imaginario y ficción. La acción dramática y la acción escénica. El tiempo escénico. Presencia escénica.
- Preparación del actor en rodaje.
- Herramientas metodológicas de dirección para la actuación frente a cámara: los planos y su valor expresivo. La intensidad. La mirada. El movimiento. La voz. La naturalidad. La distancia: primer plano, plano general. Elipsis, Récord. La discontinuidad en la interpretación/encarnación del personaje.

IV. MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

EXAMENES PARCIALES

Se tomarán dos parciales durante el cuatrimestre. Se busca la producción de material intelectual que ponga en tensión las diferentes conceptualizaciones y experiencias áulicas del trayecto de cada estudiante. El primero es individual y el segundo de carácter grupal ya que tiene instancia realizativa. Ambos tendrán derecho a recuperatorio.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Se contemplan dos trabajos prácticos, donde se pondrán en juego conceptos, técnicas y creación de consignas dirección actoral. Ambos son de carácter grupal y tienen la posibilidad de ser recuperados.

CONDICION DE LOS ALUMNOS

Todos aquellos alumnos que cumplan con las directivas emanadas de la Universidad, en cuanto al régimen de correlatividades referidas a las materias que deban tener aprobadas y/o regularizadas, podrán cursar la presente materia. Al finalizar el ciclo lectivo, todos los alumnos quedarán encuadrados en alguna de las siguientes condiciones:

1. **ALUMNOS PROMOCIONALES:** Aquellos alumnos que al finalizar el cuatrimestre, hayan aprobado el 80% de los trabajos prácticos con una nota de 7 (SIETE) o más. Y además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la del recuperatorio) con una nota de 7 (SIETE) o más, y posean una asistencia del 80 % de las clases, serán considerados como **PROMOCIONALES**. La condición de estudiante promocional implica una instancia evaluativa de coloquio, en la que el estudiante deberá

relacionar las temáticas vistas durante cursado, las producciones audiovisuales y trabajos prácticos.

2. **ALUMNOS REGULARES:** Aquellos alumnos que al finalizar el cuatrimestre, hayan aprobado el 80% de los trabajos prácticos con una nota de 4 (CUATRO) o más. Y además, hayan aprobado los parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota de 4 (CUATRO) o más, y posean una asistencia del 80% de las clases, serán considerados como **REGULARES**. En consecuencia, deberán rendir examen final de los contenidos teóricos y realizar un producto audiovisual donde se pongan en tensión la práctica escénica y las conceptualizaciones vistas durante el cursado. Ambos trabajos deberán aprobarse con una nota mínima de 4 (cuatro).

3. **ALUMNOS LIBRES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, **NO** hayan aprobado, con una nota de 4 (CUATRO) o más, el 80% de los trabajos prácticos, o que **NO** hayan aprobado alguno de los parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota de 4 (cuatro) o más, serán considerados como **LIBRES**. Estos alumnos deberán presentar siete días antes de las fechas de exámenes los trabajos que se solicitaron en el E.C, realizados de manera individual, para poder tener opción a ser evaluado en los contenidos teóricos.

V- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°	Fecha	Tema/Contenidos	Actividad áulica
Unidad 1			
1	01/08	Presentación de la materia, condiciones de cursado (regularización y promoción), contenidos generales, modalidad, evaluación. Introducción a la actuación. La actuación en teatro, la actuación en audiovisual: diferencias, ventajas y dificultades.	Conformación de los grupos de trabajo. Introducción a la escena.
2	08/08	Especificidad y problemática del arte actoral. Verosimilitud. Mímesis. Naturalismo y realismo en la actuación. La acción como herramienta fundamental del actor. Introducción sobre Stanislavski y la creación del "sistema".	Exposición oral. Ejercicios previos a la actuación para realizar con actores y actrices.
3	15/08	Acción/Reacción. Acciones simples, acciones dramáticas. Acción Compleja. Primera etapa del "sistema": el análisis del guión y de los personajes.	Exposición teórica. Conformación de grupos según los integrantes del taller.
4	22/08	-Análisis del guión. Estructura dramática. Recorrido dramático del personaje. Las circunstancias dadas y objetivos. Acción simple. Entorno/acción dramática y conflicto. Acción rectora.	Exposición teórica. -Consigna para el TP1. Análisis de ESTRUCTURA DRAMÁTICA (Fecha de entrega: 5/9) -Consigna e Inicio del trabajo práctico n° 2: "Aplicación del sistema con análisis de estructura dramática.
Unidad 2			

5	29/08	Segunda etapa del "Sistema". El vínculo creativo entre el director y actriz/actor y la dirección actoral. El trabajo pre-expresivo. Improvisaciones. Ensayos. Comportamiento físico del actor. Atribuciones de personaje. Interpretación.	Desarrollo teórico. Ejercicios de dirección: (concentración e imaginación creadora. Introducción a la aplicación de la segunda etapa del sistema) *Avances sobre el T.P 2
6	05/09	Construcción de personaje. Corporalidad. Ejes expresivos y composición en el trabajo actoral. Vestuario. Creación y desarrollo de vínculos entre los personajes. Búsqueda de la organicidad en la interpretación y encarnación de personaje. Tercera etapa de la técnica del "sistema".	Desarrollo teórico. Entrega del TP1 Ejercicio de dirección (aplicación tercer etapa del sistema) Criterios realizativos.
Unidad 3			
7	12/09	El método de Lee Strasberg: Actor's studio. Investigación. Observación. Memoria emotiva. Encarnación del personaje. Segundo método de Stanislavski. Acciones Físicas. Objetivo condicionado de la escena y tarea actoral. Circunstancias dadas: experimentación y elección compositiva.	-Desarrollo teórico. -Ejercicio de Dirección/ actuación siguiendo pautas del método para luego pensar en una consigna de dirección actoral encuadrada en esta técnica. - Entrega del TP2 *Presentan Idea /Propuesta grupal para el parcial 2 (realizativo final.)
	19/09	Semana del estudiante. Turno de exámenes	
8	26/09	Strasberg (continuación). Actualización del método: tendencias contemporáneas. Segundo método de Stanislavski. Las Acciones Físicas. Vertientes actuales del método de las acciones físicas. Escuelas de actuación y dirección nacionales.	Desarrollo teórico y análisis audiovisual.
9	03/10	Continuación del temario clase 8. Vertiente actual del método de las acciones físicas: Raúl serrano. -Consignas de dirección actoral: Ensayos. Materialidades corporales, visuales y sonoras en la elaboración de procedimientos actorales. Imaginario y ficción. La acción dramática y la acción escénica.	*Desarrollo teórico *Ejercitación Dirección actoral: Elaboración de consignas para una Improvisación estructurada. *Consultas para el parcial 2: la realización audiovisual final.
10	10/10	Parcial nº 1.	
		Evaluación individual	
11	17/10	Preparación del actor en rodaje. El tiempo escénico. Presencia escénica. . Problemáticas en torno al Casting. Herramientas metodológicas de dirección para la actuación frente a cámara	Desarrollo teórico y ejercicio áulico. Consultas para el final. Inicio de rodajes (del 18/10 al 27/10)
12	24/10	Herramientas metodológicas de dirección para la actuación frente a cámara La realización audiovisual y posproducción en torno a la actuación.	Desarrollo teórico. Realización práctica. (Rodajes)

13	31/10	Parcial n° 2: presentación del material audiovisual acompañado de informe escrito.	Entrega final. Evaluación.
14	7/11	Recuperatorios. Cierre de la materia.	

VI- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Se proponen clases teóricas con trabajos prácticos, en las que se conjugan exposiciones teóricas, proyecciones de material audiovisual y trabajos prácticos.

A lo largo del cuatrimestre se realizarán diversos ejercicios, trabajos prácticos y /o realizativos para que el estudiante pueda asimilar, relacionar, comprender e integrar los contenidos teóricos del espacio curricular. Propiciando un espacio académico de discusión y debate de las problemáticas sobre dirección y actuación propias de cada unidad.

Habrán dos trabajos prácticos grupales y dos parciales, uno teórico individual y el último será grupal y realizativo. El trabajo práctico número 2 se realizará en articulación con el espacio “Taller II”.

Se realizarán evaluaciones de proceso y final.

METODOLOGIA DE TRABAJO:

Exposición oral. Debate.

Visualización y análisis de materiales AV.

Experimentación.

Trabajos grupales e individuales, en clase y externos.

Asesoramiento y acompañamiento permanente de la docente, tanto de manera presencial como a través del aula virtual de la plataforma de la UNVM.

VII – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

BARR, Tomy “Actuando para la cámara”. España, Plot, 1997.

CHEJOV, Mijael. “Sobre la técnica de la actuación”. Barcelona. Ed. Alba. 1999

DIDEROT, Denis, “La paradoja del comediante”. Buenos Aires, Editorial Leviatán.

DONNELLAND, D. (2004), El actor y la diana. Caracas: Fundamentos. LECOQ, J. (2003), El cuerpo poético. Barcelona: ALBA.

MAURO, K, (2012) “Hacia un modelo de análisis de la actuación cinematográfica: la situación de actuación en cine”. En Revista Afuera, Estudios de Crítica Cultural, nº X. Buenos Aires.

MIRALLES, Alberto “La dirección de actores en cine” España. Cátedra Signo e Imagen. 2000.

SERNA, Assumpta, “El Trabajo del actor de Cine”. España, Cátedra Signo e Imagen, 1999.

SERRANO, Raúl, “Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica”, Buenos Aires, Atuel, 2004.

STANISLAVSKI, Constantin, “El Trabajo del actor sobre su papel”. Buenos Aires, Editorial Quetzal, 1977.

STRASBERG, Lee. “Un sueño de pasión”. Bs. As.. Emecé. 1989.

TOPORKOV, V. O., “El Teatro de Stanislavski”, Biblioteca del Pueblo.

NOTA: La Cátedra elaborará un apunte para los alumnos, con textos extraídos de los libros mencionados en la Bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.

AUTORES VARIOS, coordinador Jorge Dubatti, “Historia del Actor II. Del ritual dionisiaco a Tadeuz Kantor”, Buenos Aires, Colihue, 2009.

BORDWELL, David – THOMPSON, Kristin, “El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960”, España, Paidós, 1997.

BROOK, Peter. “El espacio vacío”. Barcelona. Ed. Península, 2015.

HETHMON, Robert “El método del Actor’s Studio. Conversaciones con Lee Strasberg.” Madrid, Editorial Fundamentos. 2011.

MAURO, K (2011). “Alcances y límites de una perspectiva canónica: La Actuación entre las nociones de representación y de interpretación”, en Larios Ruiz, Sh., Escenarios post-catástrofe (Primer Premio de Ensayo Teatral). México: Artezblai. ----

SERRANO, Raúl, “Dialéctica del Trabajo Creador del Actor. Ensayo crítico sobre el método de las acciones físicas de Stanislavski”, México, Editorial Cártago s.a., 1982.

TARKOVSKI, Andrei, “Esculpir en el tiempo”, España, Rialp, 2002.

VALENZUELA, José Luis. “Antropología teatral y acciones físicas”. Bs. As. Instituto Nacional del Teatro. 2000

WESTON, Judiht. ”La dirección de actores: cómo obtener actuaciones memorables en cine y televisión”. La Coruña: Fluir Ediciones. (2004)



Docente María Elisa Pussetto
Abril, 2023